维普资讯 http://www.cqvip.com

中国钢琴作品在高师钢琴教学中的运用

梁文光
（肇庆学院，广东 肇庆 526061）

摘 要：钢琴是律制不同于中国民族乐器律制的西洋乐器，中国钢琴音乐由于在钢琴上演奏，不同于中国原有传统音乐。在中国音乐文化自己独特风格和体系的艺术传统下，中国钢琴音乐的创作显示着两种文明交融带来的文化内部的斗争、冲突、调和、融合。按照中国传统文化中的和谐、中庸美学观，作曲家在冲突中摸索着使二者平衡的方法和形式。重视本民族音乐文化已经成为近年来国际音乐教育发展的重要趋势，高等师范院校学生应该在接受西方优秀音乐文化成果的同时，牢固地掌握本民族优秀的音乐文化成果，使二者相辅相成，互相促进。

关键词：中国钢琴作品；高等师范院校；钢琴教学
中图分类号：G33.955 **文献标识码**：A **文章编号**：1673-2219（2005）08-0267-03

一 引 言

在中国音乐史上，扬琴、琵琶、胡琴都曾是外来乐器，经过几百年的历程，已经成了能够表达中国人思想、民族文化及展现民族精神风貌的民族乐器的一部分。中国作为经济快速发展的发展中国家，早已摆脱了西乐初入中国时的落后面貌，文艺迅速繁荣。在音乐方面开始把艺术视线越来越多地投注到民族音乐方面，同时开始从全新的角度审视本民族音乐以及民族音乐与世界音乐之间的关系。在渐渐脱离了音乐文化的欧洲中心论以后，保持自我的、文化间平等互融的“中国化”思想更加明确了。

加上，钢琴课教学在高等师范院校钢琴教学中历来受到重视，但在该课程的教学理念上却往往或多或少地存在着这样那样的偏见，较为典型的是认为钢琴艺术本是西方的，因此，只有西方的作品才是钢琴学习的主要目标，是作为音乐专业必修课教学不可或缺的主流教材，至于是否将中国的钢琴作品在高等师范院校钢琴教学中使用则无关轻重。尽管，多年来经过钢琴学人以及众教育家的努力，当下的教学实践中，中国作品已经有了不同的教学专集，在各高师钢琴教学中已有一定的实践，但由于个别学生在思想上仍存在着重洋轻中的倾向，加之一些教师在教学中忽视对中国作品的选择与安排，“挑食偏吃”现象依然明显，从而影响到高师钢琴教学质量的整体性提高，故此，本文拟就这一话题再谈点个人心得，以引起同行重视。

二 钢琴作品中国化的分析

中国钢琴学派的萌芽体现在钢琴音乐创作方面就是作曲家对钢琴作品音乐风格中国化的探索和实践活动。音乐风格，指音乐艺术本身，即创作、表演（演奏、演唱、指挥等）中所体现出的风韵、格调。中国钢琴音乐创作中的音乐风格中国化思想是中国钢琴学派的核心问题，因为要成为一个强大的钢琴学派，总是在自己民族乐派创作的大量钢琴杰作的滋养下成长起来的。这里音乐风格的中国化是以我为主、文化间平等互融的“中国化”，是一种开放性的中国化思想。在世界音乐文化向多元化发展的今天，中国的作曲家不能仅仅进行纯“欧式”思维的创作。中国化思想才是中国钢琴学派存在、发展、活动的根源，才是中国作曲家发挥创造力和艺术才能的根基。

音乐创作的本质是作曲家用音响审美地表达自身和他人的内心。在中国传统音乐文化的土壤中成长的作曲家群体，对中华文明的热爱、个人对音乐的民族传统审美观是钢琴音乐创作中国化的个人心理因素。

如作曲家丁善德曾说：“对任何其它民族和时代所创造的有表现力的手段都应该批判借鉴，去芜存菁，为我所用。人们所要求的是：积极健康的思想内容与尽可能完美的形式的统一。中国化的概念和范围应该是宽广的，一部作品是否中国化，主要是内容而不是形式。中国化不在作品用了多少民族传统表现手法，也不在是否用民族乐器演奏；而在于它是否深刻而真切地表达中国人民的精神风貌和思想感情，是否具有中国气派和中国风格。”

基于以上，中国钢琴学派的萌芽在中国化思想的凝聚力下，早已开始了自己在音乐创作方面的发展。但是目前，中国钢琴作品在高等院师范校钢琴教学中的缺乏有效运用，视野也多局限于西方钢琴领域自身，没有置于整个音乐教育背景下进行整体把握。

面对这种状况，本文将运用音乐学的“在文化脉络中研究音乐”的思维方式，把高等师范院校钢琴教学放置在大教育和大音乐的背景下，提出中国钢琴作品在高等师范院校钢

收稿日期：2005－06－05
作者简介：梁文光（1967－），广东肇庆人，肇庆学院音乐系讲师。

维普资讯 http://www.cqvip.com

琴教学中的运用的新思路进行探索。

三　中国钢琴作品在高等师范院校钢琴教学中的运用必要性与原则

（一）中国钢琴作品在高等师范院校钢琴教学中的运用必要性

高等师范院校是传播音乐文化的重要教育机构，在其钢琴音乐教学中，中国作品理所当然应该有其相应的位置。但长期以来，由于“西洋乐器就要演奏西洋作品”、“钢琴不宜表现中国作品”等种种保守的认识观念所致，西方作曲家的钢琴作品一直垄断着钢琴音乐的表演和教育领域，学术界也较少开展有关在钢琴教学中如何选择中国作品的探讨，这与我国钢琴音乐发展的现状不相吻合。如果我们能够以客观的认知态度，了解百年来中国钢琴音乐创作的有益经验和成功道路，追寻中国钢琴音乐创作中民族风格、民族意蕴的形成轨迹及表现方式，探讨新时代高师钢琴音乐教育中，如何把握中国风格作品的历史地位和现实位置的话，无疑会对中国钢琴音乐的传播与普及，中国钢琴音乐创作的发展与繁荣等，都会起到积极和有效的作用。

加上，中国钢琴作品中运用民间音调创作的乐曲居多，特别是用民歌或民间音乐以及传统音乐改编的钢琴曲，已是中国钢琴音乐中的重要组成部分，就我们目前所见到的这些作品中可以看出，它们并非单纯的改编，而是进行了重新组织与较为复杂的二度创作，也是当代中国钢琴音乐创作中的常用手法之一。由于中国钢琴作品中的主旋律多为民歌或相类似的形式，其旋律流畅突出、和声简明清晰、民族色彩鲜明为广大群众所熟知 特别是乐曲中那些易于上口的旋律和热烈欢快的节奏，让学生很容易就融入到音乐中去。所以要提高学生的钢琴水平，还是应先从中国钢琴作品开始培养。

根据我国古典名曲改编的钢琴曲，通过复杂的创作手法和弹奏技巧，使古曲风格未减，表现更加完美至真，反映出我国音乐文化的悠久历史和崇高地位。倪洪进创作的《练习曲四首》是根据京剧曲牌改编而成，乐曲纯朴的京剧音乐为主旋律，加上娴熟的钢琴体裁创作手法，巧妙而生动地再现了京剧艺术的魅力。王建中根据我国民间鼓吹乐《百鸟朝凤》改编的同名钢琴曲，以丰富而含蓄的想象力，细腻而婉转地模拟各种飞禽的啼鸣声，热烈欢快的旋律时而拌入各种鸟鸣声，表现了生机勃勃的大自然景象，鲜明的民族风格音乐。黎英海根据同名琵琶古曲改编的《夕阳箫鼓》，描绘了秀丽的江南山水胜景，音乐表现潇洒飘逸， 风格新颖别致，以其浓厚的民族风韵， 田园诗般的意境和其独特的中国民族调式和声的音乐效果，充分反映了中国传统美学思想。

（二）中国钢琴作品在高等师范院校钢琴教学中的运用原则

1、循序渐进原则

高等师范院校学生一至四年级，一般又分为普修、选修及主修，选编曲目时对不同年级、不同程度、不同学习方式的学生都应兼顾到。在乐曲难度方面也应该由易至难，遵循科学性、系统性，初、中、高级都要选用一定数量的中国作品，以满足不同层次学生的需求。

2、全面性原则

在编选中国钢琴作品时应考虑将不同类型、不同题材、不同内容、不同风格、不同作曲家、不同时期的曲目进行合理搭配，避免过于单一地集中在某一类型。在不同中体现广泛性，使学生能充分体会到同中之异，异中之同，扩大艺术视野。

四　中国钢琴作品在高等师范院校钢琴教学中的运用

（一）加强对作品的风格特征及作品要领的分析

钢琴作品是作曲家在特定的时代背景，社会人文背景下的产物。因而必然受到一定时代的文化潮流，艺术风格的影响，在作品的形式、内容、音乐表现等方面呈现出不同的美学特征。学生通过对作品风格的分析，可以对具体作品的体裁、音乐特点、美学原则、表现方式上有宏观的认识，能在音乐鉴赏的过程中对作品的风格形成自己认识的表象基础。同时也是创作者和接受者之间产生理解的基础。抓住中国钢琴作品的要领，譬如，要熟悉中国的五声调式和丰富的民族音调；在中国钢琴曲中，对节奏的感觉与弹外国钢琴曲是不尽相同的，许多中国作曲家都借鉴了戏曲的节奏运用到钢琴曲中；中国的曲式和外国的曲式是很不相同的，外国钢琴曲里面即使是“即兴曲”，也有比较清晰的曲式结构，而许多中国钢琴曲，倒真有一点像想到哪儿就奏到哪儿的“即兴”意味，如果不理解中国的曲式特点，在许多段落的接口就会转得生硬牵强，速度变化也就显得不合理；许多作品中常以民族特色的音调同西方大小调的和声相结合，采用多叠置的三和弦，缺少三音的三和弦，以及四五度叠置的和弦等等。在比较优秀的的中国钢琴作品里，根据古曲或民间乐曲改编的曲子占了很大比重，在弹奏这些乐曲时，要努力保持原曲的韵味，又力争发挥钢琴的特点，开拓出更广阔的天地。

（二）适当选择大型乐曲

由于中国作曲家们大型的、独奏性的钢琴奏鸣曲写得较少，再加之这类体裁作品的难度往往较大，不易掌握，因此在以往的教材中一般不选用它们。但随着时代进步，作曲家对这类作品越来越重视，曲目不断增加，同时，学生的整体水平也越来越提高，现在应该有条件地在教材中选进这类作品。选编时为照顾大多数学生，可先从内容、结构均较为简单的小奏鸣曲或简易变奏曲入手，如王立平《小奏鸣曲》、丁善德《小奏鸣曲》等，再逐渐过渡到较为复杂的大型奏鸣曲、变奏曲、协奏曲，以满足能力较强的学生的需求，如邹鲁《青春之诗奏鸣曲》、崔文玉《第一钢琴奏鸣曲》、瞿维《主题及变奏曲》、杜鸣心《第一钢琴协奏曲———春之采》等，都是优秀的作品。

（三）加强中国钢琴音乐作品技术练习

在具体的教学中应注重加强中国钢琴音乐作品的技术练习。在演奏中国钢琴音乐作品时，大部分技术、基本弹奏

维普资讯 http://www.cqvip.com

要求与外国的钢琴演奏传统技法相同，但由于中国音乐有自己的音阶、五声调式及有自己的和声与复调用法的原因，因此，中国钢琴音乐作品包含有许多西方乐曲中没有的弹奏技术和音乐表现手法。其中具体表现在指法运用的区别最为突出。例如：在弹奏中国钢琴音乐作品时，要养成用邻指弹奏小三度五声式级进的习惯，使隔指和邻指都能运用；连贯的音阶式进行中，手指间的跨度较大；双手运用以平行三、六度为主，而以平行四，五度或各种音程交替较为多见；和弦的非三度叠置使和弦的指法更为复杂，要求手指有明确的触感，一些音型与技法为表现音色效果的需要，奏法有所不同。在装饰音的处理上，西方风格的乐曲可以有定量化的标准，中国乐曲的装饰音却没有定量标准，只能通过对音乐理解而定性地把握。绝不可盲目认为只要弹好了练习曲，演奏中国钢琴音乐作品就没有问题了，其中有掌握技术与运用技术的“度”的问题，当然，还有对风格的把握问题。

例如：弹笙的双音进行，既不能强调颗粒性，又不能将音弹的很粘，而是要有余音及管乐的效果，所以弹奏时手腕要有弹性，而手指触键又不要太快，且两个同时发出的音又要均衡；再如模仿中国鼓声自慢而快，自快而慢的同音重复弹奏时，应该用放松的手腕灵活颤动的奏法，弹出音色清脆的鼓点来；若摹仿古筝的琶音效果，就既要用手腕带动出“一连串”的效果，又要加用指尖敏锐的弹性，以便产生弹拨的音色特征。如在《夕阳箫鼓》中对箫、琵琶、古琴、古筝、鼓等各种民族乐器音色的模仿，或暗淡悠远、或结实挺拔、或清亮高远、或虚实有别。而在《二泉映月》《翻身的日子》《百鸟朝凤》等乐曲中又要模仿二胡、板胡、管子、唢呐、蝉鸣的音质与音色，凡此种种，都需要用不同的触键方式及细致的内心听觉才能做到。这说明中国钢琴音乐作品为我们提供了丰富多彩的弹奏手法和表现手法，要求我们必须在教学中进行认真细致和不断的探索与研究。

（四）歌曲伴奏

歌曲的钢琴伴奏应作为高等院校学生钢琴教学的必修内容,用钢琴为中国声乐作品伴奏，也是提高对中国钢琴作品的理解与掌握的一个很好的途径，在选编过程中应注意民歌类与创作类歌曲的比例平衡,舒缓的与激昂的歌曲兼顾,以求学习丰富的和声与钢琴伴奏织体。

五 结 语

钢琴教育也不仅是技术、技能的教育，也应该是一种文化的教育，一种音乐文化的教育。它应该使受教育者在学习技术、技能等音乐本体知识的同时，更能够获得全面的音乐文化的素养给予，尤其是对自己本民族优秀文化遗产的了解和掌握。通过学习和演奏中国钢琴作品，了解作品中所反映出来的中国人特有的思想文化气质和审美情趣，并以中国传统文化的审美原则去把握和揭示中国作品中的民族风格和神韵。这样，我们的教育才可能称得上是全面而又成功的。

参考文献：

[1] 曾晓安. 浅谈高师音乐教育中的钢琴教学[J].教育与职业,2005(3):44-45.

[2] 步玉琴. 中国钢琴作品在高师教学中的必修地位[J].交响：西安音乐学院学报,2004(1):68-71.

[3] 牛俊峰. 浅谈学习和演奏中国钢琴作品的重要性[J].运城高等专科学校学报,2002(1):98-99. 闵素琴.高师钢琴教学浅谈[J].辽宁师专学报(社会科学版),2004(5):48-48.

[4] 任红苗. 走出高师钢琴课教学的误区[J].艺术教育,2004(6):54-55.

[5] 黄嘉珊. 浅谈钢琴教学[J].辽宁师专学报(社会科学版).2003(6).95-96.

[6] 李晶. 浅论钢琴教学中音乐表现力的培养[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2004(5):178-179.

Application of the Chinese piano works in the music teaching of college

LIANG Wen-guang

Abstract: The piano is a kind of Western musical instrument that different from Chinese national musical instrument in numbers, while Chinese piano music is different from Chinese original traditional music because of is played on the piano. Under the unique style and art tradition of own of Chinese music culture and system, the creation of Chinese piano music shows struggle, conflict, mediate and merging with the two-civilization blend. According to the aesthetics view of harmony and Golden mean in Chinese traditional culture, composer try to find out a method and form to make them balance among conflict. Paying attention to the culture of our own national music has already become the important trend of educational development of the international music in recent years. College students should grasp our own national music while accept the culture achievement of the western outstanding music, make them promote each other in the learning process.

Key words: Chinese piano works; college; Music teaching